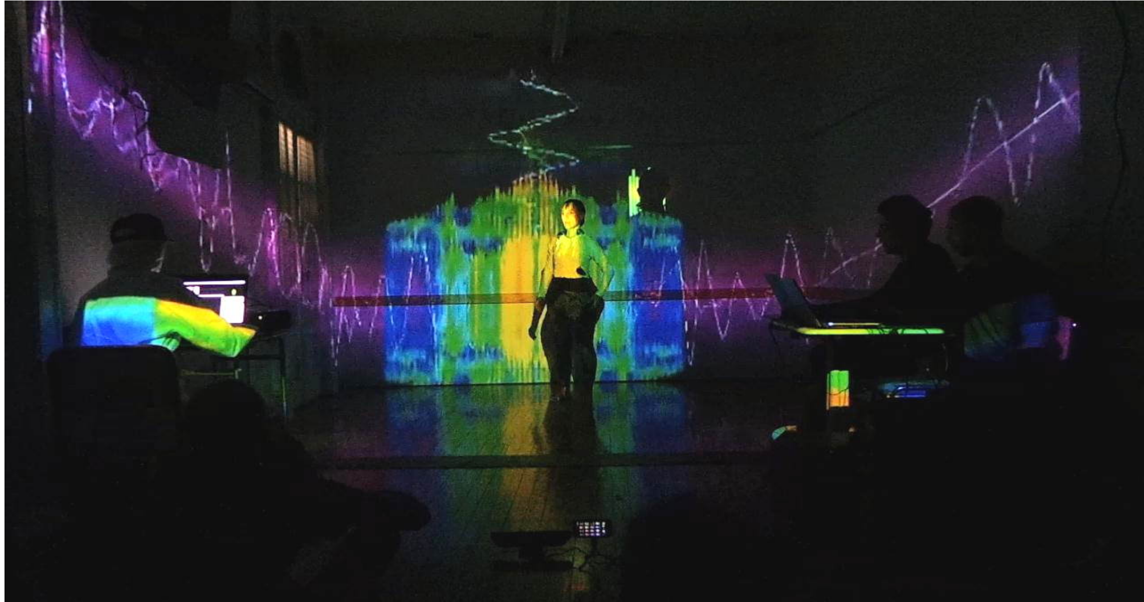
SPEAK 4.1: " ECOLECTO" (2014)

www.speakinteractive.blogspot.com
http://www.facebook.com/SpeakInteractive
de Alejandra Ceriani, Fabricio Costa, Javiera Saez y Fabian Kesler

" Obra para danza performance, animación, música y sonido táctil por resonancias corpóreas de frecuencias extremas .
ECOLECTO es una performance interactiva en tiempo real, laboratorio abierto que propone un sistema de comunicación corporal, sonora y visual cuya expansión atañe al diseño de gestos con partes del cuerpo, con su totalidad motora, con los sentidos en inter-actuación
Los sonidos se abstraen a elementos mínimos que intervienen en la constitución del habla, unidades mínimas abstractas de significado, que podemos considerar, que se realizan, que se hacen sonidos, al pronunciarlas. TRADUCIR A GESTOS.
Las visuales crean espacios ergonometricos, planicies en 3D que responden a nuestras proyecciones kinestesicas. Luz, forma, energía.
Un conjunto de rasgos gestuales, signicos, perceptibles físicamente , intentan organizar una variante comunicacional, singular y a la par compartida desde estímulos primarios propioceptivos."

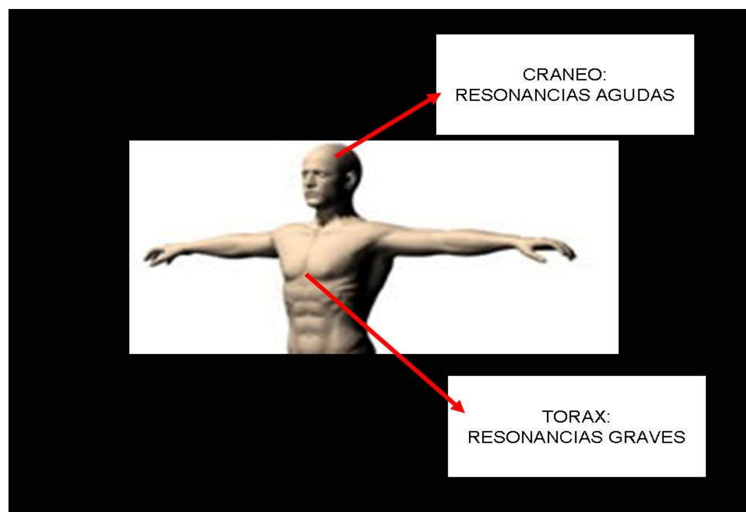
Speak es un laboratorio artístico - científico de danza performance, animación visual, música y diseño sonoro que trabaja de manera integrada el arte y la ciencia, por medio de obras y dispositivos hardware y software creados por los mismos integrantes.

Luego de una vasta trayectoria de varios años, tanto en presentaciones en vivo como en seminarios y workshops tanto en Argentina como en diferentes países, presentamos esta nueva versión de la obra donde el disparador es, como en otras versiones anteriores, la comunicación desde sus diferentes aspectos y derivaciones.

En este caso, tomamos la comunicación por medio de sistemas de códigos alternativos a la lengua fónica, para concentrarnos en lenguas alternativas existentes como punto de partida para crear derivaciones propias.
Además de la lengua fónica, y por diferentes circunstancias, existen grupos humanos que utilizan códigos lingüísticos diferentes. En este caso, nuestro principal interés para la obra se centra sobre la Lengua de Señas creada por las comunidades sordas con el fin de proponer una interpretación particular de ciertas configuraciones gestuales vinculándolas a una composición cinética, visual y sonora en búsqueda del hecho artístico.
Una selección y re-interpretación estético-expresiva de estas configuraciones gestuales serán traducidas por la performer al lenguaje corporal de la danza. Estos esquemas corporales ínter actuarán con la composición de visuales y sonidos a través de una improvisación modelizada y dialogada con el sistema interactivo de captación. Es decir que sus gestos-señas son captados por sensores para ser reinterpretados en sensaciones audibles y visuales, generándose así una idea contemporánea de concierto y de "jam", es decir, de generación artística conjunta en vivo, a la vez que un código multimedial que permitirá varios tipos de lecturas y desde varios sentidos simultáneamente.

El sonido se trabaja en frecuencias extremas graves y agudas a fin de generar sensaciones táctiles en la caja torácica y en el cráneo principalmente, pues son las zonas de mayor sensibilidad para resonar a modo de cavidades acústicas. De este modo posibilitamos, en mayor o menor grado según cada caso en particular, la percepción de las vibraciones en personas sordas e hipoacúsicas por el sentido auditivo quien pueda y por el sentido del tacto en todos los casos.

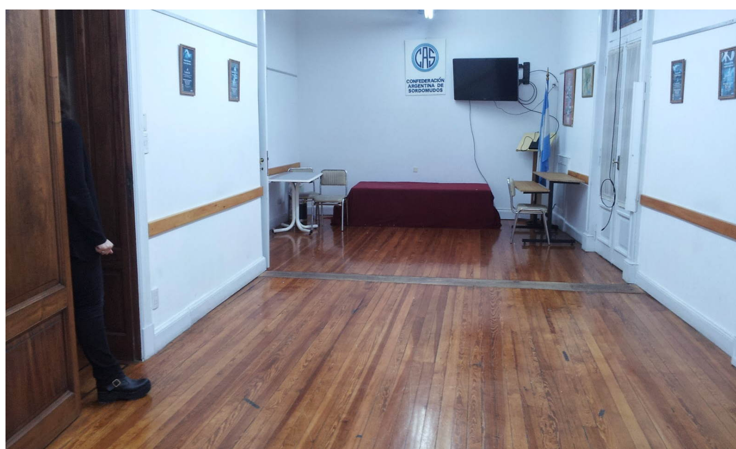
Para lograr este objetivo se utilizan parlantes de tipo sub-woofer para las frecuencias graves y tweeters de alta calidad en agudos rodeando a la audiencia.

Prueba y ajuste del sistema acústico en el Magnasco

Los espacios con piso de madera se verán favorecidos ya que éste actúa como resonador acústico.

Instalaciones de la CAS donde se presentó SPEAK ECOLECTO

La música de esta obra se basa en gran parte en el uso de fonemas, inspirado esto en las emisiones sonoras de las personas sordas e hipoacúsicas, lo cual se puede asociar a posibles lenguajes arcaicos de la humanidad previos a los lenguajes simbólicos más cercanos a los contemporáneos por medio de las palabras y las oraciones.
Se aprovechan las cualidades acústicas de estos fonemas tanto en lo que es cualidad tímbrica (se calsificaron en nasales, plosivos, sibilantes y vocales) así como sus registros en zonas extremas para facilitar la percepción táctil como se aclaró anteriormente.

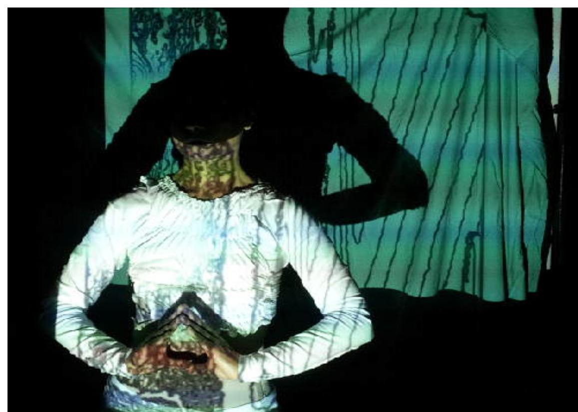
Esta es la tabla de fonemas, que en el mismo momento que son generados por la computadora del músico (por medio de una apliciación creada por él mismo), son enviados via red inalámbrica ad-hoc por la norma OSC a lascomputadora de los artistas visuales (utilizando MOLDEO software performático de creación propia), que tienen asignadas diferentes imágenes y procesos visuales para cada uno, lo que genera una estimulación multimedial simultánea y de tipo sinestésica :

Plantilla de envío de sonidos en Max y Moldeo software gráfico, ambos creados por los integrantes de Speak

Con esto buscamos mayor cohesión estética entre los medios, lo cual facilita la asociación sobre todo en personas con discapacidades auditivas que tendrán el estímulo físico del sonido, la imagen y el movimiento performático que incluye un sistema de señas propio, generando esta idea de "alfabeto multimedial simultáneo" con el cual generamos la obra.

Este es el detalle de los fonemas utilizados y su código digital para ser interpretado por la computadora gráfica al ser recibido:

NUMERO Y NOTA	SONIDO
NASALES:	
12 C-1	UANNNN
6 F#-2	TANN
7 G-2	TENNNNN
5 F-2	SONNN
0 C-2	BIENN
8 G#-2	TUNN
5 F-2	SONN
SIBILANTES	
18 F#-1	SSSA
19 G-1	SSSI
21 A-1	ZASSS
14 D-1	MASSS
16 E-1	PEZZZ
15 D#-1	PAZZZ
20 G#-1	SUSSS
VOCALES	
38 D1	A AGUDA
41 F1	E AGUDA
42 F#1	I
36 C1	A GRAVE
39 D#1	E GRAVE
37 C#1	A MUY GRAVE
40 E1	E MUY GRAVE
44 G#1	I MUY AGUDA
44 A1	O
45 A#1	O GRAVE
46 B1	O AGUDA
47 C2	U
PLOSIVAS	
26 D0	PPA
27 D#0	TEE
24 C0	CH
28 E0	TES
14 D-1	MASSS
16 E-1	PEZZZ
15 D#-1	PAZZZ

SPEAK ECOLECTO:
JAVIERA SAEZ Y FABRICIO COSTA: COMPOSICION Y PROCESOS VISUALES
ALEJANDRA CERIANI Y JAVIERA SAEZ: DANZA Y PERFORMANCE
FABIAN KESLER: COMPOSICION Y PROCESOS SONOROS - DISEÑO SONORO PARA SONIDO TACTIL
MARTIN GROISMAN: ARTISTA-INVESTIGADOR COLABORADOR INVITADO
DISEÑO GRAFICO: HOLYMARIA
PRENSA: REVOL